RYTHMES DU MONDE ET PERCUSSIONS CORPORELLES

Schmutz Damien, 0674919155

Introduction

Cette méthode est le résultat de 10 années de recherches et d'étude des instruments de percussions. Il y est consigné une masse d'informations importante ; avancez avec raison dans son étude et n'hésitez pas à rebrousser chemin si le besoin s'en fait sentir.

Découpage rythmique

On travaille ici le rythme dans son fondement : la subdivision des temps. Nous décomposons chaque temps/pas dans un débit régulier de pulsations/claquement de mains. En enlevant des coups, nous découvrons différentes possibilités de découpage rythmique.
L'idée est plus de ressentir le rythme que l'intellectualiser.

Claves

Les claves sont deux bouts de bois entrechoquées qui produisent un rythme du même nom. Le terme (‘clef ‘en espagnol) se généralise à plusieurs rythmes très présents dans les musiques africaines et latino américaines.

Percussions corporelles

Les percussions corporelles sont des reproductions corporelles des nombreux rythmes de batterie et percussions. Le panel de son est large :
Sons graves : torse et pieds
Sons medium : cuisses, fesses et mains
Sons aigus : claquements de doigts et percussions buccales
Il vous faut trouver votre son ! Le principal est de le développer dans la constance afin que le son produit soit égal s'il n'est pas jouer volontairement avec des nuances.

Polyrythmies

Adaptation corporelle de rythmes d'orchestre des répertoires africain, cubain et brésilien.
Joués par plusieurs percussionnistes. Etroitement liés aux chants et à la danse.
La formule la plus courante reste :
Cloches et claves qui donne le tempo et le sens des variations.
+ Tambours graves et médium qui s'enchevêtrent pour créer une mélodie rythmique et répondre au chant
+ Percussion aigu qui crée en solo un dialogue avec les danseurs.

Indépendances

Adaptation du jeu de deux ou trois percussionnistes a un seul. Travail des indépendances hautes et basses du corps.

Mode d'emploi

Les tableaux

Ils sont une synthèse des différentes méthodes écrites que j'ai été amené à étudier.
Chaque rythme est présenté sous sa forme basique- son ossature- puis complexifié et soumis à des variations mathématiques.
Les 4 pas correspondent au mouvement des percussionnistes de batucada...ils sont très importants car ils offrent une stabilité rythmique, un cycle et une base commune pour la pratique collective.
Il est possible de les simplifier sur deux pas (mouvement de la marche militaire) ou simplement en tapant d'un pied. Progressez par étape.

Tempo	Pas / Variation	I ○ ♩	II ● ♩	III ● ♩	IV ○ ♩
120/150	♫	ta | ka	di | mi	ta | ka	di | mi
	♩.	ta | ki | té	ta | ki | té	ta | ki | té	ta | ki | té
	♬♬	ta | ka | di | mi	ta | ka | di | mi	ta | ka | di | mi	ta | ka | di | mi

Il peut vous être utile de chanter le débit de chaque pas. Les onomatopées ka/lé/ba/shi et ta/ki/té peuvent vous venir en aide.
Les tempos sont des repères de travail et jeu…

Légende

signe	signification	description
I, II, III, IV	Pieds, mouvement batucada	droite, gauche, gauche, droite...
X	Coup joué	
O/case vide	Coup non joué/silence	Onomatopée 'A' si besoin
T	Torse	mains bien à plat sur la poitrine
d	Claquement de doigts	
d2	Claquement de doigts deux mains ensemble	
M	Mains frappées ensemble	comme pour applaudir
C	Dos de la main	
C/	Mains contre mains du partenaire	
b	bouche	frappée avec le bout des doigts
J	Jambes/cuisses	
J2	2 cuisses ensemble	
○	droite	Main, pied, cuisse...
●	gauche	Main, pied, cuisse...

Définitions

<u>Pulsation</u> : répétition régulière d'un son
<u>Rythme</u> : organisation de sons et de silences dans le flux du temps
<u>Mesure</u> : regroupement régulier de plusieurs pulsations ;
Exemple : mesure à 4 temps/pulsations
<u>Cycle</u> : regroupement de plusieurs mesures ;
Exemple : cycle de 16 temps= 4 mesures 4 temps

BINAIRE

Découpage rythmique

Chaque cellule proposée peut et doit être jouée de 3 façons différentes :
En boucle pour bien l'intégrer ;
Une fois sur deux pour ressentir son individualité et connaître le sentiment de rupture qu'elle peut engendrer ;
Combinée à d'autres cellules.

Exemple :

Tempo	Pas / Variation	I ○				II ●				III ●				IV ○			
40/80	En boucle	X	O	X	X	X	O	X	X	X	O	X	X	X	O	X	X
	1 fois / 2	X	O	X	X	O	O	O	O	X	O	X	X	O	O	O	O
	combinée	X	O	X	X	*X*	*X*	*X*	*O*	X	O	X	X	*X*	*X*	*X*	*O*

Découpage par 4, 16 possibilités

Sans rien jouer, 1 possibilité OOOO
En jouant tout, 1 possibilité XXXX
En ne jouant que 3 coups sur 4, 4 possibilités OXXX, XOXX, XXOX, XXXO
En ne jouant que 2 coups sur 4, 6 possibilités XXOO, XOOX, OOXX, OXXO, XOXO, OXOX
En ne jouant qu'un coup sur 4, 4 possibilités XOOO, OXOO, OOXO, OOOX

N.B. Les découpages 2 coups/4 mettent en valeur des syncopes jouées dans différents endroits du Monde ; XXOO sera plus africaine, OOXX cubaine, XOOX et OXOX brésiliennes, les temps/contretemps XOXO à tempo rapide font plus penser au swing des guitaristes manouches.

De nombreuses astuces permettent de travailler chaque rythme sans s'ennuyer. Jouer avec le tempo (plus ou moins vite), le volume et les nuances (accentuer certains coups)
Travailler doucement (quitte à suivre les petites cases avec le doigt et chanter les coups joués), avec un métronome si possible.

Claves

Tresillo (joué deux fois sur 4 pas), connu sous le nom de clave patak tibois dans les Antilles

Tempo	Pas / Variation	I ○				II ●				III ●				IV ○			
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
60/120	tresillo	X	O	O	X	O	O	X	O	X	O	O	X	O	O	X	O

Le trésillo s'est vu agrandi de deux coups par les cubains, donnant naissance aux claves de son 3/2, 2/3 (clave 3/2 renversée) et à la clave de rumba (clave 3/2 dont un coup a été décalé)

Claves son et rumba

Tempo	Pas / Variation	I ○				II ●				III ●				IV ○			
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
60/130	son 3/2	X	O	O	X	O	O	X	O	O	O	X	O	X	O	O	O
60/130	Son 2/3	O	O	X	O	X	O	O	O	X	O	O	X	O	O	X	O
60/130	rumba	X	O	O	X	O	O	O	X	O	O	X	O	X	O	O	O

La Cascara est un pattern joué sur les timbales ; il vient du rythme du kata joué sur des bambous dans la Rumba cubaine.

Cascara

Tempo	Pas / Variation	I ○				II ●				III ●				IV ○			
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
55/100	cascara	X	O	X	O	X	X	O	X	X	O	X	X	O	X	O	X
50/110	kata genoux	○	●		●	○	●		●	○		●		○	●		●

Notion de contre rythme : certains rythmes peuvent être joué de la main droite alors que la main gauche remplie les silences (ou inversement!)
Essayez avec la cascara, jouée de cette façon par le timbalero sur les bords des futs de ces timbales.

Le cinquillo (joué deux fois sur 4 pas) est aussi répandu que son cousin tresillo, on le retrouve notamment dans le Danzon

Cinquillo

Tempo	Pas / Variation	I ○				II ●				III ●				IV ○			
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
50/100	cinquillo	X	O	X	X	O	X	X	O	X	O	X	X	O	X	X	O
60/110	Danzon	X	O	X	X	O	X	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O

Du coté du Brésil, 3 claves importantes : bossa nova, rodha et condamblé

Claves brésiliennes

Tempo	Pas / Variation	I ○				II ●				III ●				IV ○			
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
60/130	bossa nova	X	O	O	X	O	O	X	O	O	O	X	O	O	X	O	O
60/130	roda	O	X	O	X	O	O	X	O	O	O	X	O	O	O	X	O
60/100	condamblé	X	O	X	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	X	O

Percussions corporelles

shaker et tambourin

Tempo	Pas	I			○	II			●	III			●	IV			○
	Variation	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
	shaker	**M**	M	M	**M**	**M**	M	M	**M**	**M**	M	M	**M**	**M**	M	M	**M**
	tambourin	**M**	r ↓	C ↑	**M**	**M**	r ↓	C ↑	**M**	**M**	r ↓	C ↑	**M**	**M**	r ↓	C ↑	**M**

Le zouk

Tempo	Pas	I			○	II			●	III			●	IV			○
	Variation	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
80/140	base	T∘			J●	T∘		J●		T∘			J●	T∘		J●	
	variation	T∘			J●	T∘		J●		T∘			J●	T∘		J●	J●

La variation proposée sonne mieux si elle est jouée dans un cycle plus long
Ex : rythme de base sur 4 pas + variation
Ou rythme de base joué 3 fois (12 pas) + variation
Notion de variation : le rythme est avant tout une association de chiffres. Il est donc parfois question de mathématique du rythme que l'on retrouve ici dans les variations.

Kuku**,** rythme de djembé africain

Tempo	Pas	I			○	II			●	III			●	IV			○
	Variation	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
80/110	base	T●		J∘	J●			M		T●		J∘	J●			M	
	variation	T●		J∘	J●			M		T●		J∘	J●		J∘	M	

continuum bresilien

Tempo	Pas	I			○	II			●	III			●	IV			○
	Variation	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
50/100	base	**T**	d	d	**T**	**T**	d	d	**T**	**T**	d	d	**T**	**T**	d	d	**T**
	Var 1	**T**	d	d	**T**	**C**	d	d	**T**	**T**	d	d	**T**	**C**	d	d	**T**
	Var 2	**T**	d	d	**T**	**C**	d	d	**T**	**T**	**T**	d	**T**	**C**	d	d	**T**

Mouvement régulier dit 'en phrasé' : droite, gauche, droite, gauche...
'C' correspond ici au dos de la main gauche...frappée par la droite à la place du torse de départ.

La technique du continuum permet de jouer toutes les claves vues précédemment

Tempo	Pas	I			○	II			●	III			●	IV			○
	Variation	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
	tresillo	T	d	d	T	d	d	T	d	T	d	d	T	d	d	T	d
	cinquillo	T	d	T	T	d	T	T	d	T	d	T	T	d	T	T	d
	Clave samba	T	d	d	T	d	d	T	d	d	d	T	d	d	T	d	d

!! On reste dans une alternance droite/gauche permanente !!
(Il est cependant très intéressant de travailler dans l'autre sens une fois celui ci acquis.)

Bresil 2

Tempo	Pas / Variation	I			○	II			●	III			●	IV			○
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
40/80	base	M	d○	d●	M	P○	d○	d●	P●	M	d○	d●	M	P○	d○	d●	P●
	Var 1	M	d	d●	M	P○	d○	d●	P●	M	d○	d●	M	P	d○	d●	●PP○
	Var 2	M	d	●dd○	M	P○	d○	d●	P●	M	●dd○	d●	M	P○	d○	d●	●PP○

Les changements de sons : un même rythme peut être joué de nombreuses façons différentes en changeant l'ordre de ses sons sans altérer sa structure mathématique.

Balladi, rythme très populaire de la musique arabe

Tempo	Pas / Variation	I			○	II			●	III			●	IV			○
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
60/120	base	T○		M				M		T○				M			
	ornementation	T○		M		r ↓	C ↑	M		T○		r ↓	C ↑	M		r ↓	C ↑

L'ornementation met en évidence l'ossature d'un rythme ; essayez de toujours avoir sa dynamique en tête avant d'essayer de l'enrichir.

nyabinghi, percussions utilisées pour les cérémonies religieuses rastafari

Tempo	Pas / Variation	I			○	II			●	III			●	IV			○
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
60/120	nyabinghi	P○		P●		M			M	P○		P●		M		M	M
	base	P○		P●		O	O	O	O	P○		P●		O	O	O	O
	exemple	P○		P●		O	O	X	X	P○		P●		X	X	X	X

Improvisation : amusez vous à garder le rythme des pieds et changer la cellule des mains par celles étudiées dans le découpage rythmique

Funk

Tempo	Pas / Variation	I			○	II			●	III			●	IV			○
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
65/130	base	T○				M		T○		T●				M			
	ornementation	T○		d○		M		T○		T●		d○		M			
	Var 1	T○		d○		M		T○		T●		d○		M		P○	P●

Rock 2

Tempo	Pas / Variation	I			○	II			●	III			●	IV			○
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
65/140	base	P○				M				P○		P●		M			
	ornementation	P○		d●		M		d●		P○		●Pd●		M		d●	

Hip Hop

Tempo	Pas / Variation	I ○				II ●				III ●				IV ○			
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
60/100	base	P∘				M	T•	T∘	J•	P∘				M			
	Var 1	P∘				M	T•	T∘	J•	P∘		P•		M			
	Var 2	P∘				M	T•	T∘	J•	P∘				M		M	

Polyrythmies

Tango, rythme de palmas joué a plusieurs

Tempo	Pas / Variation	I ○		II ●		III ●		IV ○	
		Ta	ka	Di	mi	Ta	ka	Di	mi
170/230	Joueur 1	X				X			
	Joueur2			X				X	
	Joueur3				X				

Conga, rythme de carnaval cubain

Tempo	Pas / Variation	I ○				II ●				III ●				IV ○			
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
90/150	Joueur 1	J2				J2				J2			M				
		J2		J2		J2		J2		J2			M				
	Joueur 2	J2		J2		M			T∘	T•			T∘	T•		d2	
	Joueur 3	T∘			T•	d∘		d•			T∘		T•	d∘		d•	

Indépendances

Tempo	Pas / Variation	I ○				II ●				III ●				IV ○			
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
50/110	Pulse samba	T			T	T			T	T			T	T			T
	Clave samba	d			d			d				d			d		
	Autre clave	d		d			d		d		d		d			d	

Tempo	Pas / Variation	I			○	II			●	III			●	IV			○
		Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi	Ta	ka	di	mi
70/120	tresillo	d			d			d		d			d			d	
	temps	T				T				T				T			
	Contre temps			T				T				T				T	
	Pulse samba	T			T	T			T	T			T	T			T

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

Musique cubaine
Son : la familia Valera Miranda, le Buena vista social club, Bebo Valdés
Salsa: Mongo Santamaria, Eddie Palmieri, Ray Barretto, Tito Puente
Latin jazz : Roberto Fonseca, Chucho Valdés, Irakere, Omar Sosa
Rumba : los Papines, los munequitos de Matanzas

Documentaires : calle 54, Buena Vista Social Club, Cuba feliz

Amériques du sud
Mercedes Sosa,, Jorge Ben, Maria Bethania
Samba pagode: Jorge Aragao, Casuarina
Choro : Yamandu Costa
Forro : Sivuca, Silvério Pessoa
Musique du Nordeste : Renata Rosa
Batucada : Manguera, Funk'n'lata
Tango : Astor Piazzolla, B.O. Du film 'Tango'
Fusion : Gotan Project

Documentaire : Brasileirinho, Sarava

Musique du cap vert :
Marya Andrade, Bonga, Cesaria Evora

Musique indienne
Flute Bansuri : Hariprasad Chaurasia
Sitar: Ravi Shankar; Shahid Parvez; Nikhil Banerjee
Sarod: Ali Akbar Khan
Santoor: Shivkumar Sharma
Fusion: Shakti, badmarsh and Shri, Jan Garbareck

Documentaires : 'l'extraordinaire lesson' ravi shankar; 'le tabla' Pandit Shankar Gosh

Musiques Orientales
Turquie: Buhran Ocal, Tamburi Cemil Bey
Afghanistan: Humayun Sakhi
Maghreb: Dhafer Youssef, Anouar Brahem
Fusion : Rabi Abou Khalil, Mozart l'Egyptien

afrique
Fela Kuti, Richard Bona, Rokia Traoré, , Keziah Jones

Documentaire : Benda Bilili, Du mali au Mississipi

Espagne
Flamenco : Paco de Lucia, Tomatito, Estrella Morente, Carmen Linares
Rumba : Ojos de Brujo, Bebo y Cegala, Titi Robin, Renaud Garcia Fons, Rodrigo Y Gabriela

Documentaire: playing for change

Percussions
bodydrum :STOMP, Barbatuques, Bobby Mac Ferrin
Ensemble de percussions : Guem and Zaka percussions, Glen Velez, le trio Chemirani, Adama Dramé

Documentaire: Zakir Hussain and his friends

Europe
Jazz manouche : Django Reinhardt, les doigts de l'homme
Fanfare: Kaya and Bregovic, Taraf de Haidouks
World music: Hadouk trio

Jazz
John Coltrane, Miles Davis, Esbjorn Svensson Trio, Kenny Burell, Michel Petrucciani, the Bell sisters

Rock, funk, soul, reggae
Elvis Presley, Jeff Buckley, jimmy Hendrix, Pink Floyd, Radiohead
The temptations, James Brown, Nina Simone, Ray Charles
Bob Marley, Peter Tosh, the Gladiators, Max Romeo

Electro
Ezekiel, High Tone, Bjork, Dj Krush, Amon Tobin

Méthodes
Percussions et rythme du monde, Tom Klower
Rythmes, Daniel Goyone

LIENS INTERNET ET VIDEOS

Liens internets

beatboxblog.fr
mycongaplace.com
rythme.be
teachertube.com
percussions.org

Liens vers vidéos

Body percussions	http://www.youtube.com/watch?v=wYcLAC63pGI
	http://www.youtube.com/watch?v=z1P4pCtzgwM
	http://www.youtube.com/watch?v=xTxfu9fWGAY
Gumboot	http://www.youtube.com/watch?v=iSgFAG0mtac
Hambone	http://www.youtube.com/watch?v=cnrlzc39edM
Beat box	http://www.youtube.com/watch?v=8ZsML4uWoiw
Tablas	http://www.youtube.com/watch?v=4UTaPkYqjlI
	http://www.youtube.com/watch?v=ZJRA_ARyqAc
	http://www.youtube.com/watch?v=sXcntjMkaCk&feature=related
Percussions latines	http://www.youtube.com/watch?v=FOaJTH1jOto
Mayumana	http://www.youtube.com/watch?v=MdxB5azLz8g
Stomp	http://www.youtube.com/watch?v=g8ra8mjZljA
Appartement	http://www.youtube.com/watch?v=sVPVbc8LgP4
Barbatuques	http://www.youtube.com/watch?v=_E0EJLRkysM
Et un jolie petit bonus...	http://www.youtube.com/watch?v=cI_0Hyn57Lk